

4

Procesos creativos y qué hacer cuando hay bloqueos en la creación

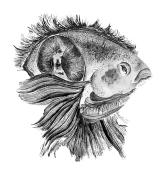
*

Ojo de pez es un espacio donde podemos plasmar nuestra opinión frente a diversos temas en torno al arte.

En los ojos de pez que estaremos distribuyendo caben críticas, ensayos, artículos de opinión, dibujos, fotografías, reseñas sobre artistas independientes, información de interés para quienes gusten del arte, etc, etc. Esto apenas empieza a caminar.

Si quiere publicar algo que crea puede ser de interés para nosotros y/o la comunidad escríbanos a: ojodepez6@gmail.com

Revise más imágenes y artículos seleccionados en nuestro Instagram:
@ojo_de_fish

'Estados emocionales', Juan Diego Trujillo. Dibujo/Grafito sobre papel. $40\ x\ 40\ cm, 2018.$

Instagram: @diego.trujillo.gil

DEFENSA HUÍDA DE LAHUÍDA

"De todas maneras, más que el ataque, lo propio del animal es la huida, pero sus fugas son a la vez conquistas, creaciones".

Guilles Deleuze y Félix Guattari- Mil mesetas

Oor Hobes James

En algún momento dentro del proceso de creación artística se suelen encontrar baches que probablemente generen inconformidades y tal vez más renuncias que soluciones, esto definitivamente hace parte de todo aquello que particularmente transforma y que deja atrás los convencionalismos a los cuales la academia puede intentar acostumbrar, sin embargo es claro que la mente del artista es un constante devenir de saberes y que la obra plástica esta dentro de lo que normalmente es asumido como fundamento del accionar creativo por intencionalidad o por descarte, algunas veces, también resulta necesaria la abdicación de los conocimientos (al menos de manera transitoria) y la generación de derivas que impliquen el desaprendizaje en pro de conjeturas varias, encaminadas la deconstrucción reconstrucción de los procesos que antes se habían dejado en "stand by".

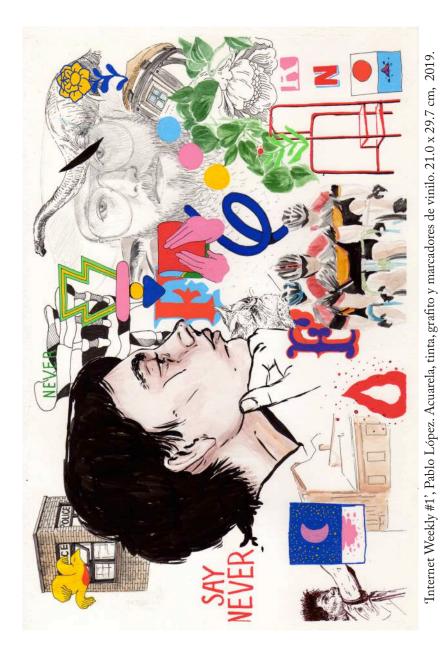
Por mucho tiempo se ha enseñado que los artista (incluidos los que están en formación) son expertos en la observación, amantes de la lectura (o no), que les gusta sorprenderse con la realidad y que la llevan al plano de las imágenes y las formas, se aprende a segregar los sonidos, los olores, los sabores, las texturas, básicamente se escinden todas las sensaciones y son dejadas al espectador de la manera más cruda con tal de despertar en ellos diversas emociones, remembranzas, apreciaciones y presunciones, pero, ¿qué le pasa al artista cuando la mente sufre un vacío que debe ser llenado? ¿qué se hace cuando la imaginación y la creación quedan a la deriva? La respuesta debería ser simple, pero no es realmente algo que pueda ser reducido al hecho de dejarlo todo y comenzar de nuevo.

Cuando la creatividad se coarta se percibe que una de las salidas más viables es la huida y es ahí, justo en el acto de huir donde se comienza un nuevo trayecto a la deriva de la propia racionalidad de imaginación la irracionalidad de la realidad. Guilles Deleuze y Félix Guattari proponen la huida como el instinto primigenio en el animal, la destacan una capacidad más allá supervivencia, la exponen como aquello que en un momento dado va a ser parte de la conquista de nuevos territorios y por ende de creaciones significativas basadas en la experiencia particular del huir, por otra parte también incitan a pensar en la creación o las creaciones modelos de permanencia territorialidad dominada por el pensamiento abstracto, reflexionan acerca de la imaginación como esa oportunidad de atravesar tratados epistemológicos del pensamiento contextualizan como entes con la capacidad de generar nuevos procesos de realidad "las creaciones son como las líneas abstractas mutantes que se han liberado de la tarea de representar un mundo, precisamente porque agencian un nuevo tipo de realidad que la historia solo puede recuperar o volver a situar en los sistemas puntuales". (Deleuze y Guattari)¹. La huida representa eso que el artista puede generar automáticamente cuando la creatividad tiende a ir en picada, una huida probablemente premeditada, una huida que busque supuestos, acceda a preceptos, refute conceptos y genere pretextos, una huida que determine en que punt se olvida lo que se estaba haciendo y de facto implique un total desconocimiento de lo naturalmente concreto. una nueva salida en falso: el reto de empezar a construir desde las ruinas más no a abandonar las ruinas y construir en un terreno baldío.

Más allá de la simple dicotomía crear – destruir, aparecen escalas de grises que son totalmente bienvenidas en los procesos creativos, el artista se adjudica la capacidad de reterritorializar sus esquemas de pensamiento y proveer salidas oportunas en los subsiguientes procesos de creación-formalización, cuando los bloqueos en la producciónartística subsisten, también subsiste la posibilidad de la huida y el establecimiento de nuevos espacios bajo la premisa de la colonización de inddesperaos territorios en el pensamiento, de nuevas formas de asumir y conquistar el universo que abarca el establecimiento del devenir artístico.

Notas al pie

¹ Deleuze y Guattari (1988), Mil mesetas, capitalismo y esquizofrenia (pp. 295-296)

"Cuando tengo algún tipo de bloqueo dibujo imágenes de internet hasta llenar la página lo más que pueda"

'Un día en la vida de mi abuela 01', Any Lorena Blandón. Fotografía digital blanco y negro, 2018.

Instagram: @anhylorena

La inspiración llegó tarde pero me cogío trabaiando

Entrevista a Armando Montoya Por Isabella Reyes

A partir de tu experiencia como docente y artista, ¿qué consideras que es fundamental dentro de un proceso creativo?

Partimos de la premisa, ¿qué es lo que en endemos por creatividad? Y si por creatividad entendemos todo acto modificatorio de la realidad del cual se toma conciencia, o sea algo que se transforma en la concienciación.

Los procesos creativos siempre van acompañados de procesos de investigación. Además de definir el tema, requieren de un contexto, ¿Cuál es el lugar donde puedes ir a investigar ese asunto que te interesa? Se investiga desde lo teórico y la experiencia directa, sin orden preciso y siempre están correlacionados.

Sistematizar la información es otro punto importante en la investigación, hacer entrevistas, tomar fotografías, hacer dibujos alrededor de ese asunto que te interesa, pero siempre va de la mano de la experiencia directa, pues te hace sentir las cosas con el cuerpo y este va a manifestarse de una forma en la que te sorprendes por que no sabías que tenías esa sensación.

¿Cómo la metodología que has empleado en tu trabajo plástico te ha ayudado a potenciar el proceso creativo?

En mi proceso de creación manejo dos estrategias metodológicas: la primera la llamo el "voz a voz" o "el efecto Pantene", Pantene porque en la propaganda del shampoo salía una chica diciendo que había utilizado el producto y le gustaba, y que se lo contó a una amiga y esta amiga a otra amiga, hasta que la pantalla se llena de muchas mujeres usando el producto. De este modo pienso que es importante hablar con el otro de lo que uno está haciendo, pues si esa persona que te oye hablando con pasión va a salir a ver eso que le dijiste en muchos espacios, y cada que vea un proceso similar al tuyo te va a traer información gratuita, te va a decir: "ve estuve por allí y me encontré estas imágenes que creo que te sirven".

El otro procedimiento es "el comprador moderado". Este va sin plata a comprar, compara cosas, almacenes y define precios. Luego se va a la casa a decidir el mejor según precio y calidad. Esto hacemos los artistas, caminamos por la calle con una camarita y vamos registrando cosas, yo hablo de la calle porque es mi experiencia directa. La cámara no te hace preguntas, solo registra lo que te llama la atención, y es importante tener toda la información por absurda que parezca. Se va uno a la casa a mirar las fotografías y encuentra cosas detrás de estas que te llaman la atención, de ahí hay que tomar decisiones para seguir desarrollando el trabajo.

"Es un hacer que se vuelve consciente, no es una hacer por hacer [...]"

Me gustaría ahora hablar con relación al bloqueo creativo y cómo lidiar con el qué hacer con el "yo no sé qué hacer".

Hay un libro que siempre le recomiendo a mis estudiantes que se llama Orden y caos, las ventajas de la vida poética. En este libro plantean varias ideas para cuando una persona está bloqueada en su proceso, una de estas es que si uno no se puede quedar quieto, siempre tiene que estar en función del hacer. Como cuando decía Picasso que él no creía en eso de la inspiración y que si acaso llegara a existir y llegará a su taller llegaría tarde porque lo cogió trabajando. O también Gabriel García Márquez cuando decía: "yo leo y lo que creo es en la disciplina intensa del trabajo, yo soy escritor y escribo todos los días aún sin tener nada específico sobre que escribir". Si lo que nos interesa es el terreno del arte hay que pintar, fotografiar, dibujar etc. Si tú decides ser fotógrafa yo te preguntaría: ¿dónde está la cámara?.

El hecho de arriesgar también, no por aprenderse las cosas como si fueran fórmulas si no como si fueran la primera vez que las ves. Volviendo al libro, cuando nos dice: "uno se debe empapar de acción", es porque no nos podemos quedar en decir yo estoy bloqueado; lo que hay que empezar es a trabajar, ¿a partir de qué? no se preocupe, trabaje. Por lo tanto, relaciono cosas para determinar con qué voy a seguir trabajando, y te vuelves a empapar de acción. Es un hacer que se vuelve consciente, no es una hacer por hacer, por que partimos de la premisa que la creatividad es un acto que se modifica en la toma de consciencia. Las cosas están a mis pies, yo me debo preguntar qué es lo que me interesa y tomar acción.

No negarse a lo nuevo es otra cosa muy importante en el acto creativo, a veces los

estudiantes se quedan en el "yo siempre lo he hecho así".

"[...] lo que hay que empezar es a trabajar, ¿a partir de qué? no se preocupe, trabaje."

¿Por qué crees entonces que los artistas en proceso de formación caen en ese bloqueo creativo?

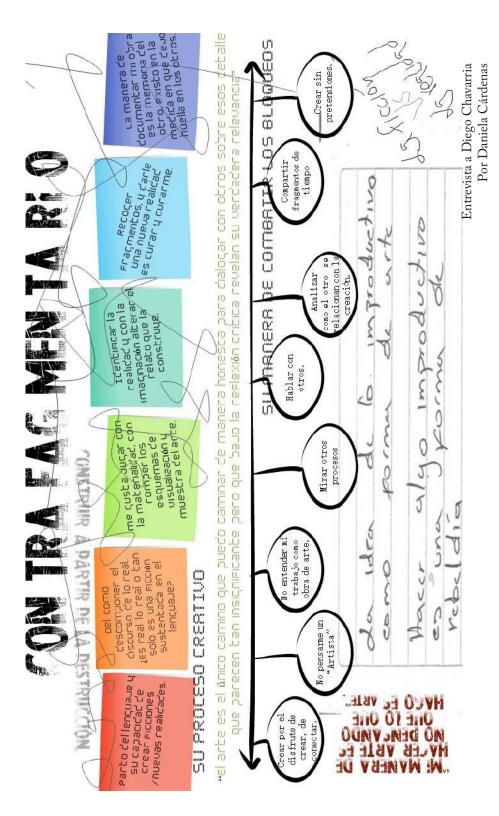
Fórmulas. Cuando un estudiante lleva un proceso riguroso y llegó a un momento en el que está produciendo y genera resultados el gran peligro es quedarse en lo mismo. Llega entonces un tiempo en el que tienes que renovar, la gente se va cansando de lo que está viendo, y ese estado experimental o de búsqueda fue abandonado.

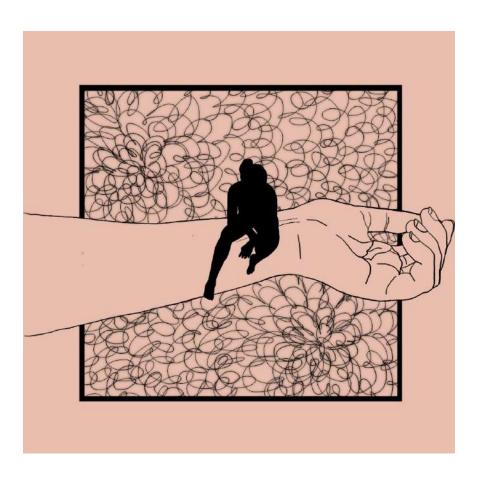
Andre Lote en su libro decía que uno no debe copiar a un maestro por glorioso que sea, mucho menos copiarse a sí mismo, uno debe nacer virgen todas las mañanas. Lo que hay que hacer es patear todo y que caiga al suelo para volver a organizar, replanteando la metodología para así encontrar nuevas cosas. Esto se hace arriesgando, hay que cruzar el umbral, salir de la comodidad. Esperar encontrar una respuesta pronta nos limita, hay que dejar que el proceso nos lleve, pero sabiendo escuchar esa información o esos hallazgos que encontramos, mientras estamos activos en el hacer pues no nos podemos quedar esperando quietos que mágicamente la respuesta.

'Las cosas', Luisa Fernanda Martinez. Rapidógrafo con colonización digital, 2019.

Instagram: @fadelasu

'Cuando todo está hecho un enredo', Carmen Lehmann Ayerbe. Ilustración digital. 9,14 x 9,14cm (1080 x 1080 px), 2019.

Instagram: @carmenleh

el arte de conceptualizar el arte

Por Germán Sánchez

Muchas veces los bloqueos creativos tienen su origen en un bache conceptual. Es absurdo pretender un excelente contenedor sin saber cuál será su contenido: a menos que lo que se persiga sea un recipiente vacío. Alguna vez, en medio de la crisis creativa más existencial que pudiera soportar, me vi obligado a

poner en tela de juicio la idea que tenía de los conceptos que constituían mi proyecto de pregrado. Así como el buen uso de un discurso origina una gran revolución, un buen uso del concepto facilita una brillante creación. En tiempos de alto flujo de datos y contenidos conceptuales impenetrables, la musa puede encontrarse en la más elemental de las fuentes lingüísticas: el diccionario.

El ejercicio comienza por una búsqueda en las azarosas posibilidades del *Hiperlink*¹: se basa en definir un concepto, y a partir de su definición seleccionar otro (concepto) y definirlo. Este proceso debe repetirse hasta que alguna definición arroje el primer término con el que se empezó. La idea es generar un "bucle conceptual" encerrado en sí mismo, sin comienzo ni final. El criterio de selección de cada palabra es puramente orgánico, personal y libre: la única regla, sin excepción, es completar el *loop*.

Esta exploración responde a una pregunta por el lenguaje como medio para comunicar ideas, y sobre cómo en este proceso las instituciones construyen, preconciben y deforman los significados del imaginario colectivo que favorecen los intereses paradigmáticos de las mismas.

Algunas recomendaciones y otros métodos de desbloqueo:

Tratar de definir desde un diccionario web (recomiendo usar *WordReference*), pues se puede acceder a la definición del concepto seleccionándolo con un clic.

Usar diferentes tipos de diccionario: científico, bíblico, de economía o filosofía, etc. Entender las otras versiones de un término, es crear nuevas posibilidades comunicativas.

Intentar definir cada concepto con una versión propia, desprevenida, de lo que entendemos por tal o cual palabra. Ejecutar el ejercicio en otro idioma también da cuenta de las limitaciones o potencialidades de la lengua materna y las foráneas.

Compartir con colegas o conocedores de otras disciplinas sobre lo que se está haciendo. No podemos olvidar que la cultura se construye en colectivo.

No desistir. Es una tarea ardua que puede llevar mucho o poco tiempo, como toda deriva.

Revisar los textos Relato optimista (101 cosas que amo) y Relato cortante (101 cosas que odio).

El conformismo viene de la mano con la ignorancia, caminando perezosamente por el cómodo sendero de la mediocridad hacia el inevitable precipicio de la frustración. El secreto está en desacomodarse constantemente.

Notas al pie:

¹ Desde una perspectiva puramente técnica, se trata de un enlace directo de un documento de hipertexto a otro.

Así como el buen uso de un discurso origina una gran revolución, un buen uso del concepto facilita una brillante creación

'Omisiones', Sara Montoya. Grabados sobre cristal. 30 x 30 cm, 2018.

Instagram: @toyana_ca

 ${f M}$ e encuentro ante una página en blanco desde hace ya varios días, es paradójico que mi búsqueda por escribir sobre el bloqueo artístico, se vea limitada a su vez por este mismo, así que no tuve de otra que comenzar a escribir. Si bien es cierto que el bloqueo artístico hace parte del proceso creativo, considero que existe el riesgo para el creador/autor, de quedarse inmóvil ante el abrumador y recio muro que supone el bloqueo, hay para quienes esto no implica sino la necesidad de detenerse y mirar todo el proceso que han llevado a cabo; pero también, están aquellos que sufren las ansiedades de verse ante un espacio en blanco y no saber qué hacer, hacia dónde ir o qué mirar.

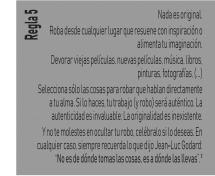
La complejidad de un proceso de creación se da debido a un sin número de relaciones, fases y métodos que lo atraviesan, sumando además la subjetividad del autor. Entonces, ¿cómo lidiar con el bloqueo creativo? No existen fórmulas ni soluciones concretas para superar esta fase, que para mí, es tan importante como todo lo que concierne al proceso artístico; cada artista ejecuta su obra de acuerdo a las posibilidades que el entorno le ofrece, pero para sustraer esta información y ponerla en función de sí mismo debe plantearse una manera de proceder, una metodología; de una manera muy similar se debe corresponder al bloqueo.

Lo que fácilmente se puede nombrar y poner en relación con este problema, son algunos prejuicios que interrumpen el acto creador, para empezar a distinguirlos fue necesario acudir a un artista que ejerce actualmente y al mismo tiempo desempeña su papel como docente: **Cesar del Valle Cardona** ¹.

El punto de partida para dar rienda suelta a la conversación fue una pregunta por la originalidad. Si tomamos la palabra creación que a su vez está relacionada con un

imaginario mítico que da origen al universo, a primera vista podemos hablar de un hacer desde la nada; sin embargo, en los textos bíblicos se habla de una separación entre materias, de una transformación del contenido. En este punto, considero que la presión que genera esta idea de la originalidad, en innumerables ocasiones es motivo del desasosiego de muchos artistas en potencia; es correcto entonces, hablar de autenticidad.

Del Valle que, por supuesto, tiene muy clara la forma de proceder en su trabajo y se apoya fuertemente en sus referentes, hace mención en diferentes ocasiones de la quinta regla de Jim Jarmusch:

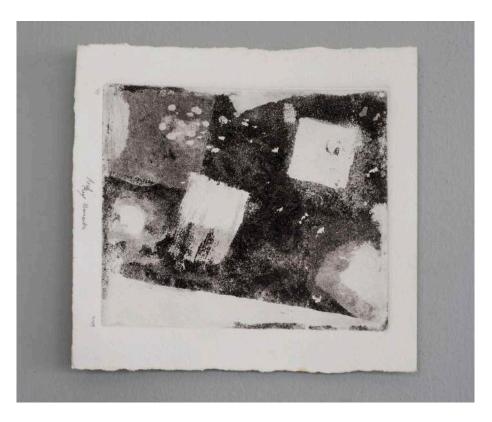

No es nuevo, y no por eso malo, que durante la historia del arte muchos artistas han recurrido a otros autores de diferentes disciplinas. Parte del proceso creativo es tener una amplia gama de información ya sea concreta o generada por la intuición, esto extiende las posibilidades de creación.

La autenticidad requiere de un interés constante por conocer y descubrir, además de la disposición al cambio y ciertamente la tolerancia al fracaso. Existe un miedo constante frente a la equivocación y es por eso que, hablando desde una concepción personal, muchos nos vemos tentados al no hacer simplemente por no fallar; considero, y aunque de forma muy romántica, que una alternativa para romper el muro que nos bloquea, es detenerse, mirarlo y lanzarse contra él, así como tuve que hacerlo para construir este texto.

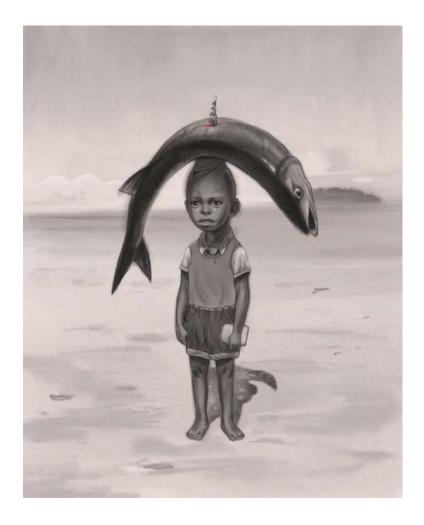
Notas al pie: ¹ 1985 Pereira, Risaralda.

² Recuperado de: https://praxis-collective.com/2017/07/13/las-5-reglas-de-oro-de-jim-jarmusch-para-la-cinematografia/

'Contrastes n°0001', Esneyder Pimienta. Aguatinta y punta seca. 16,5 x 17,8 cm, 2019.

Instagram: @antropofagia_cultural

'Atrapando nuevas ideas', Santiago García. Ilustración Digital. $29\ x\ 23\ cm, 2019.$

Instagram: @_ootakk_

Por Karen Julieth Gutiérrez Cubides

Escudriñar viene del latín *scrutiniari* y este de *scrutari* (rebuscar) o regresar a lo que ya fue.

Cuando pensamos en un lugar o el nuestra mente recuerdo de alguien, escudriña en aquellos detalles que se vuelven persistentes y peculiares para definirlos; el aroma, la textura y los colores se cargan de un valor y un significado. En la obra de Juliana Góngora es ella quien toma estas experiencias y las convierte en algo inherente, sus materiales tienen la propiedad de que cada uno es el personaje de una historia, son maleables y testigos del entorno al que han estado expuestos, de esta manera crea un espacio en el que espectador y obra se conectan al punto en que se crea una maraña de sensaciones que terminan sumergiendo y permeando a aquel que es capaz de reinventar y escrutar desde su experiencia.

Para Juliana los procesos creativos no suelen llegar de una manera razonable, son

"[...]estar abrumados, melancólicos o nostálgicos nos hace más fértiles porque nos da la capacidad de volvernos creativos desde lo cotidiano"

semillas inconscientes que uno va sembrando y que aparecen casi de una forma silenciosa, es crear la posibilidad de llevar un material a un extremo esperando que éste transforme algo en asombroso sí en mismo, la. como telaraña que se convierte en el piso

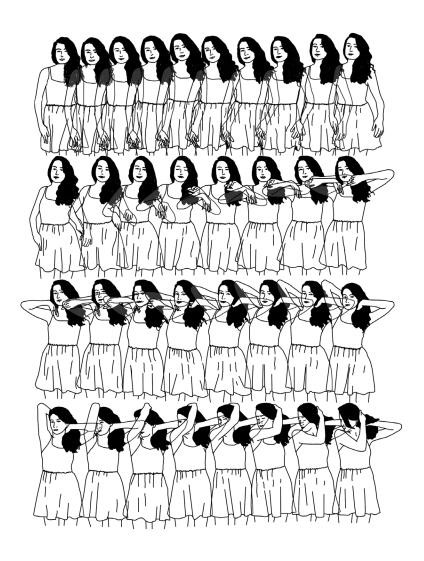
más firme o el traducir del sonido de la araña a un hilo o como volver la leche líquida en un hilo sólido. Los materiales tienen un estado matérico, pero también tienen vida, se convierten en un constante repensar en el que es necesario alejarse y darle tiempo para que se muestren de una forma diferente y contraria a su naturalidad.

Desde hace año y medio Juliana ha empezado una búsqueda por convertir la leche líquida en un hilo sólido y para esto

"[...]es crear la ha tenido que posibilidad de inmiscuirse y casi llevar un material que volverse una sola a un extremo con el material, lo ha esperando a que entendido como un éste se material caprichoso, transforme en un material vivo que algo asombroso tiene humor, tanto en sí mismo" que ha llegado a comprender que, para trabajarlo, ella debe estar en calma para que este también pueda tomarse su tiempo y llegar justo al punto en que pueda transformarse.

De su proceso como artista plástica nos puede decir que: "Los bloqueos artísticos son los momentos más vitales creativamente, el hecho de quedar en ceros, estar abrumados, melancólicos o nostálgicos nos hace más fértiles porque nos da la capacidad de volvernos creativos desde lo cotidiano".

Realizando descripciones del día a día, escribiendo palabras claves, recordando viejos intereses y creando una especie de enciclopedia personal con música, sonidos e imágenes, Juliana consigue rescatar lo peculiar de cada una de sus experiencias en donde es vital hablar con alguien más, no encerrarse, salir y conversar sobre la vida misma, pero sobre todo contemplando materialmente lo que nos rodea, escudriñando.

'El bloqueo se combate con baile', María Chucena. Dibujo digital, 2019.

Instagram: @mariachucena88

Por Sara Patiño

El colectivo artístico 22bits, conformado por Bárbara Molina, Diseñadora Gráfica, y Matías Serrano, Licenciado en Artes con énfasis en Sonido, ambos de la Universidad de Chile, trabajan realizando intervenciones, instalaciones, performances, charlas y talleres desde el 2015, moviéndose en la frontera entre varias disciplinas que enriquecen su trabajo y bajo una idea inspiradora principal: el tecnofeminismo.

Desplazándonos un poco a su origen, este concepto es estudiado a profundidad por Judy Wajcman en su libro "El tecnofeminismo", partiendo de la pregunta ¿Tiene sexo la tecnología? "En sus páginas, traza a partir de los planteamientos del postmodernismo, la teoría feminista y los estudios de la ciencia y la tecnología como los avances tecnocientíficos están transformando radicalmente la relación mujer-máquina."

El proceso investigativo y de creación de 22 bits orientado principalmente al sonido, parte de su experiencia de vida y de la forma como cuestionan y comprenden un mundo basado en lógicas patriarcales capitalistas y misóginas. Con la intención de adentrarse en la posibilidad de una cultura sonora independiente del mercado y estudiando las fases y elementos técnicos y de género que conforman la tecnología, empiezan a trabajar en la búsqueda de una "escucha expansiva" que de antemano se sustenta, además, en las premisas ideológicas que conforman su manifiesto:

Ningún ruido es inocente
Ninguna máquina está obsoleta
Nada ni nadie se puede poseer
La historia está secuestrada
Desconfía de la autoridad
Hay que decirlo, hay que hacerlo:
Las ideas matan fascistas
Somos lo que hacemos para cambiar lo
que somos
De la deconstrucción oersonal a la

De la deconstrucción personal a la construcción colectiva El futuro es t<u>ecnofeminista</u>

Bajo estos indicios el colectivo asume una postura que es brújula en la senda de su proceso artístico. Mediante el trabajo colaborativo, la observación de su propio contexto, a través de diferentes vías que se van desglosando en su investigación y teniendo en cuenta como el entorno y sus sonidos hablan de la materialidad del ruido y de la realidad política, económica y social de un lugar, 22bits encamina el análisis de las problemáticas de un contexto cercano que se va propagando y puede ser análogo a otros contextos en relación con ciertas prácticas o dinámicas y las adhiere a su trabajo artístico.

Pensando en el espectro sonoro como materialidad próxima al tacto, vibraciones que se sienten, corporalidad, existencia transitoria y de localización ambigua; considerando que lo que suena no se puede poseer, que tiene libertad en cuanto a que su propiedad es compartida, relacional, que es mutante y confronta a la propia individualidad haciéndola flexible, la creación se direcciona, encuentra un itinerario y una ruta, en la escucha y la observación atentas, con el trabajo estudioso y constante, para desplegarse y amplificar su mensaje.

Ojo de pez es posible gracias a la gente que tiene ideas las desarrolla se mueve y hace

Cuarta edición de -esperamos- muchas Medellín, Colombia Septiembre 2019

Se sacaron las que eran, y si hacen falta, fotocopie esta y difunda

Jefe editorial Angélica Teuta

Ilustración portada Laura Henao

> **Revisión textos** Jairo Bedoya

Gestión redes sociales María José Londoño

Logística y eventos Valentina Ortiz

Diseño Gloria Ruiz Any Lorena Blandón Daniela Cárdenas Guerra

Curso Integrado III semestre 2019-1 Universidad de Antioquia

